

字演

字体设计与应用 全攻略

张英豪 (Martin_K) © 编著



Font Design

字体的设计原则

字体的选择

字体编排的原则

英文与中文的区别

字体排版的技巧

字体编排的韵律

创意编排设计

字体与创意

字体遇见商业

字是由点、横、撇、竖、捺等基本的笔画组合而成的，字体设计就是不断调整笔画的形态和字体的结构，直到实现满意的效果的过程。

文字编排设计即以用户的角度对词语、多个字或一段话进行有序的视觉编排重组，以使信息有效传递。



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

字演

字体设计与应用
全攻略

张英豪 (Martin_K) © 编著



Font
Design

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

字演 字体设计与应用全攻略 / 张英豪编著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2019. 3
ISBN 978-7-115-49374-3

I. ①字… II. ①张… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234098号

内 容 提 要

本书立足于基础理论,以实际应用为目标,介绍如何解决设计师在进行字体设计时遇到的一些问题,并分享字体设计的方法和技巧,系统地讲解如何设计一款字体。然后,从商业设计的角度出发,讲解字体设计在电商、UI、品牌、游戏等比较有代表性的行业中的应用。最后,展示了字体设计的多种可能性。

通过对本书内容的学习,设计师能够对字体的字形、编排、字效和应用有全面的了解,从中掌握一些规律和技巧,让设计更理性。

本书不仅适合字体设计师、平面设计师、字体设计爱好者阅读,也适合作为培训机构和职业院校相关专业师生的参考用书。

-
- ◆ 编 著 张英豪 (Martin_K)
责任编辑 张丹丹
责任印制 马振武
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 690×970 1/16
印张: 13.5
字数: 349千字 2019年3月第1版
印数: 1—4000册 2019年3月北京第1次印刷
-

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

推荐

自认识作者以来，我发现他是一个思维缜密、做事专心、风格多元的人。字如其人，本书也是作者的性格与设计思想的体现。“字”追根溯源就是记录语言的符号，是传达情感、吐露心声的一种工具。本书以详细的案例和丰富的视觉效果带你进入一个全新的字体世界，非常值得大家学习、品读。

—— 4A广告设计公司美术指导 唐冰

一个热爱字体设计的人，一个很有信念和追求的人，一个十分努力和认真的人。当一个热爱字体设计又很有追求且十分努力的人写了一本关于字体设计的书时，我毫不犹豫地推荐给你们。这个人的名字叫张英豪，我朋友，很厉害！

—— 字体设计师 懒羊可乐

我与英豪是在工作中结识的。他对字体设计有很深的研究，很多技巧都是他在实际工作中一点点总结出来的。所以，他写的这本书更适合设计行业的平面设计师、视觉设计师等。看过本书后，在学习字体设计时，你会更快速地掌握其中的窍门。在这里，希望所有想学习字体设计的朋友能够从这本书开始学起，并祝愿大家设计出更好的字体作品。

—— 傻傻的张晓明

推荐

很荣幸给好友张英豪的新书写推荐。我与豪哥相识于站酷网，深交于一次线下分享活动。在闲暇交流时，豪哥对设计的未来发展方向的见解使我受益匪浅。借此机会，我对豪哥表示真诚的感谢！

豪哥在站酷网平台上发表了许多关于字体设计文章，我一直在关注，从中获得了很多启示。现在，他将自己近些年来积累的经验与精华汇集成册，分享给广大字体设计师，难能可贵。

在当今设计行业快速发展的过程中，电商、UI、品牌、游戏等代表性行业都与字体设计密不可分。随着大众审美的不断提高，字体设计的展现形式也不再像往日那样单调，变得丰富多彩。本书详细阐述了字体的设计方法，展示了字体设计的更多可能性。我相信，此书定能给读者带来意想不到的收获，它会让你在字体设计的道路上走得更远！

—— 站酷网推荐设计师 姚天宇

要想学好字体设计，首先要了解字体本身，以及什么样的行业该用什么样的字体，这些都是有讲究的。豪哥在各大网站发布的很多教程都得到了行业内专业人士的好评。有时候，一些很简单的知识，自己去钻研可能领悟得不太透彻，当看到教程的时候会有一种恍然大悟的感觉。本书阐述了字体设计“从零到一”的过程，并展示了多种风格的商业字体。相信读后一定会有收获。

—— 范钧元

“速食主义”盛行的今天，人们在广告上停留的时间越来越短。一个好的广告除了应该具备优秀的文案，字体设计对于文案的解释与补充作用也很重要。我是张英豪先生的同事，在日常的工作中，张先生对于运用字体配合文案的传播具有独到的见解。简单和直接的文案再搭配合适的字体，其效果往往能比单纯的图片展示更容易引起共鸣。

—— 资深文案创意 赵钰

前言

一入设计深似海，一字一语皆是情。这是我对设计最深的感触。

开始写这本书的时候，我一直在想取个什么书名，什么样的书名才能表达出我对字体设计的理解。字是由点、横、撇、竖、捺等基本的笔画组合而成的，字体设计就是通过调整笔画的形态、字体的结构和字的编排方式，或者在此基础上添加效果，以适应实际需求和应用场景，实现文字高效传递信息的功能。这种从字形设计到编排设计再到效果添加的整个为满足不同需求的字体变化过程叫“字演”。

本书以当下热门行业的实战应用为基础，包含了字体的基础、字体的编排、字体的创意、字体的应用和字体的拓展五大部分知识，直接明了、由浅入深，从多维度讲述了字体设计的技巧与商业应用，并总结成易懂、易学习的方法和理论，力求汇聚成一套逻辑性、可操作性较强的字体设计准则，为初学者提供一些字体设计的参考。本书以解决问题为出发点，探索字体设计的自适应和他适应。

在编写本书的过程中我一直在想，这本书对于读者来说能解决一些什么问题，字体设计的难点又是什么呢？毫无疑问，对于设计来说，难点就是创意的来源和实现，对于字体设计来说亦是如此。书中集中地讲述了灵感的来源途径以及设计者提取创意并融入字体设计中的方法。对书中案例的配图我也下了很多的工夫，尽量保证是经过亲身试验、反复推敲之后才确定下来的。每个案例都力求针对性强、美观度高、有实用价值。希望给读者一个较完美的阅读体验，使读者看过之后能够立即运用到实际的设计中，创作出属于自己的原创作品。

本书除了讲述一些实用的技巧和方法之外，还分享给读者一种字体设计的逻辑思维，使读者了解从字形、编排到字效，再到应用，每一步的考虑重点和设计方法，最终使字体设计作品以较为完美的状态展现在大众面前。同时，通过本书读者可以学会对字体设计进行全方位的把控，在学习字形演变的同时，也可以兼顾编排和效果的运用，养成良好的思维习惯，逐一攻破设计难题，达到质的飞跃！



2018年10月

目录

第1章

初识字体设计 /9

1.1 字体的构成 /10

1.1.1 笔画 /10

1.1.2 字体的结构 /10

1.1.3 字体的笔形 /12

1.1.4 字体的其他构成要素 /12

1.2 字体的气质 /15

1.2.1 厚重刚性 /16

1.2.2 高端纤细 /18

1.2.3 古朴狂野 /19

1.2.4 俏皮可爱 /20

1.2.5 复古 /21

1.2.6 松散与严谨 /22

1.3 字体的设计原则 /24

1.3.1 字体的适合性 /24

1.3.2 字体的可识性 /25

1.3.3 字体的视觉美感 /26

1.3.4 字体的个性 /27

1.3.5 字体的应用性 /28

1.3.6 字体的整体性 /29

1.3.7 字体的标准性 /30

第2章

字体选择与编排 /31

2.1 字体的选择 /32

2.2 字体编排的原则 /38

2.2.1 从字意出发 /38

2.2.2 层级划分 /39

2.2.3 内文分栏 /40

2.2.4 注意字体的大小 /41

2.2.5 字距和行距的再设计 /43

2.2.6 对齐 /44

2.2.7 “气口”的设置 /46

2.2.8 文本块的趣味性 /47

2.2.9 文本块的外围留空 /48

2.3 英文与中文的区别 /50

2.3.1 实际大小不同 /51

2.3.2 英文编排容易成“段” /52

2.3.3 篇幅 /52

2.3.4 编排规则 /53

2.4 字体排版的技巧 /54

2.4.1 文字面积化 /54

2.4.2 限制字体种类 /55

2.4.3 夸张强调 /56

2.4.4 融为一体 /57

2.4.5 放对位置 /58

2.4.6 文字对比 /60

2.4.7 换个方向 /62

2.5 字体编排的韵律 /64

2.5.1 韵律的形态 /64

2.5.2 韵律的营造 /64

2.6 创意编排设计 /67

2.6.1 笔画的延伸 /67

2.6.2 字体的切割 /68

2.6.3 双层叠加法 /68

2.6.4 字体的倾斜 /70

2.6.5 添加装饰 /72

第3章

字体与创意 /73

3.1 字体创意设计的原则 /74

3.1.1 原创性 /74

3.1.2 识别性 /76

3.1.3 实用性 /77

3.1.4 个性 /80

3.1.5 视觉美感 /81

3.1.6 整体统一性 /82

3.2 字体设计创意灵感来源 /85

3.2.1 字体与音乐 /85

3.2.2 字体与建筑 /89

3.2.3 字体与生活 /92

3.2.4 字体与字意 /94

3.2.5 字体与文化 /96

3.2.6 从字库中获取灵感 /97

3.3 字体的创意设计方法 /99

3.3.1 笔画修饰法 /99

3.3.2 笔画夸张法 /101

3.3.3 笔画替换法 /103

3.3.4 粗细对比法 /103

3.3.5 笔画连接法 /105

3.3.6 笔画断开法 /107

3.3.7 省笔法 /108

3.3.8 笔画共用法 /109

3.4 字体设计与几何图形 (图形化) /110

3.4.1 字体与圆形 /110

3.4.2 字体与矩形 /111

3.4.3 字体与三角形 /112

3.4.4 字体与线条 /113

3.5 字与色 /114

3.5.1 统一化 /114

3.5.2 差异化 /115

3.6 字体的创意表现 /116

3.6.1 立体表现形式 /116

3.6.2 肌理表现形式 /117

3.6.3 手写表现形式 /118

3.7 字体的创意组合 /119

3.7.1 错落有致 /119

3.7.2 连成一片 /120

3.8 书法字体的创意 /121

第4章

字体遇见商业 /123

4.1 字体特效设计 /124

4.1.1 字体特效的特点 /124

4.1.2 字效“一层流” /125

4.1.3 字体特效设计与应用 /126

4.2 字体设计在品牌中的应用 /130

4.2.1 图文结合——壹陆创艺 /130

4.2.2 纯文字型——侍酒 /135

4.3 字体设计在电商中的应用 /138

4.3.1 常规化的字体应用——新时尚 /138

4.3.2 促销活动中的字体——疯抢进行时 /144

4.4 字体设计在游戏中的应用 /150

4.4.1 焕新预售 /150

4.4.2 斗阵三国 /157

4.4.3 萌萌哒 /166

4.5 字体设计在海报中的应用 /170

4.5.1 设计 /170

4.5.2 福 /171

4.5.3 平安 /172

4.5.4 Design Font /176

4.6 字体设计在网页和UI中应用的注意事项 /180

4.6.1 一致性 /181

4.6.2 图形图标中字的表现 /183

4.6.3 色彩 /185

4.6.4 间距 /187

4.6.5 创意 /189

第5章

字体与拓展 /191

5.1 字体设计与视觉 /192

5.1.1 视觉矫正 /193

5.1.2 创意视觉 /195

5.2 字体与传统文化 /200

5.2.1 十殿阎罗 /200

5.2.2 日本七福神 /204

5.3 字体设计案例赏析 /207

5.3.1 品牌字 /207

5.3.2 创意字 /209

5.3.3 特效字 /212

字演

字体设计与应用
全攻略

张英豪 (Martin_K) © 编著



Font
Design

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

字演 字体设计与应用全攻略 / 张英豪编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.3
ISBN 978-7-115-49374-3

I. ①字… II. ①张… III. ①美术字—字体—设计
IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第234098号

内 容 提 要

本书立足于基础理论,以实际应用为目标,介绍如何解决设计师在进行字体设计时遇到的一些问题,并分享字体设计的方法和技巧,系统地讲解如何设计一款字体。然后,从商业设计的角度出发,讲解字体设计在电商、UI、品牌、游戏等比较有代表性的行业中的应用。最后,展示了字体设计的多种可能性。

通过对本书内容的学习,设计师能够对字体的字形、编排、字效和应用有全面的了解,从中掌握一些规律和技巧,让设计更理性。

本书不仅适合字体设计师、平面设计师、字体设计爱好者阅读,也适合作为培训机构和职业院校相关专业师生的参考用书。

-
- ◆ 编 著 张英豪 (Martin_K)
责任编辑 张丹丹
责任印制 马振武
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 690×970 1/16
印张: 13.5
字数: 349千字 2019年3月第1版
印数: 1—4000册 2019年3月北京第1次印刷
-

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

推荐

自认识作者以来，我发现他是一个思维缜密、做事专心、风格多元的人。字如其人，本书也是作者的性格与设计思想的体现。“字”追根溯源就是记录语言的符号，是传达情感、吐露心声的一种工具。本书以详细的案例和丰富的视觉效果带你进入一个全新的字体世界，非常值得大家学习、品读。

—— 4A广告设计公司美术指导 唐冰

一个热爱字体设计的人，一个很有信念和追求的人，一个十分努力和认真的人。当一个热爱字体设计又很有追求且十分努力的人写了一本关于字体设计的书时，我毫不犹豫地推荐给你们。这个人的名字叫张英豪，我朋友，很厉害！

—— 字体设计师 懒羊可乐

我与英豪是在工作中结识的。他对字体设计有很深的研究，很多技巧都是他在实际工作中一点点总结出来的。所以，他写的这本书更适合设计行业的平面设计师、视觉设计师等。看过本书后，在学习字体设计时，你会更快速地掌握其中的窍门。在这里，希望所有想学习字体设计的朋友能够从这本书开始学起，并祝愿大家设计出更好的字体作品。

—— 傻傻的张晓明

推荐

很荣幸给好友张英豪的新书写推荐。我与豪哥相识于站酷网，深交于一次线下分享活动。在闲暇交流时，豪哥对设计的未来发展方向的见解使我受益匪浅。借此机会，我对豪哥表示真诚的感谢！

豪哥在站酷网平台上发表了许多关于字体设计文章，我一直在关注，从中获得了很多启示。现在，他将自己近些年来积累的经验与精华汇集成册，分享给广大字体设计师，难能可贵。

在当今设计行业快速发展的过程中，电商、UI、品牌、游戏等代表性行业都与字体设计密不可分。随着大众审美的不断提高，字体设计的展现形式也不再像往日那样单调，变得丰富多彩。本书详细阐述了字体的设计方法，展示了字体设计的更多可能性。我相信，此书定能给读者带来意想不到的收获，它会让你在字体设计的道路上走得更远！

—— 站酷网推荐设计师 姚天宇

要想学好字体设计，首先要了解字体本身，以及什么样的行业该用什么样的字体，这些都是有讲究的。豪哥在各大网站发布的很多教程都得到了行业内专业人士的好评。有时候，一些很简单的知识，自己去钻研可能领悟得不太透彻，当看到教程的时候会有一种恍然大悟的感觉。本书阐述了字体设计“从零到一”的过程，并展示了多种风格的商业字体。相信读后一定会有收获。

—— 范钧元

“速食主义”盛行的今天，人们在广告上停留的时间越来越短。一个好的广告除了应该具备优秀的文案，字体设计对于文案的解释与补充作用也很重要。我是张英豪先生的同事，在日常的工作中，张先生对于运用字体配合文案的传播具有独到的见解。简单和直接的文案再搭配合适的字体，其效果往往能比单纯的图片展示更容易引起共鸣。

—— 资深文案创意 赵钰

前言

一入设计深似海，一字一语皆是情。这是我对设计最深的感触。

开始写这本书的时候，我一直在想取个什么书名，什么样的书名才能表达出我对字体设计的理解。字是由点、横、撇、竖、捺等基本的笔画组合而成的，字体设计就是通过调整笔画的形态、字体的结构和字的编排方式，或者在此基础上添加效果，以适应实际需求和应用场景，实现文字高效传递信息的功能。这种从字形设计到编排设计再到效果添加的整个为满足不同需求的字体变化过程叫“字演”。

本书以当下热门行业的实战应用为基础，包含了字体的基础、字体的编排、字体的创意、字体的应用和字体的拓展五大部分知识，直接明了、由浅入深，从多维度讲述了字体设计的技巧与商业应用，并总结成易懂、易学习的方法和理论，力求汇聚成一套逻辑性、可操作性较强的字体设计准则，为初学者提供一些字体设计的参考。本书以解决问题为出发点，探索字体设计的自适应和他适应。

在编写本书的过程中我一直在想，这本书对于读者来说能解决一些什么问题，字体设计的难点又是什么呢？毫无疑问，对于设计来说，难点就是创意的来源和实现，对于字体设计来说亦是如此。书中集中地讲述了灵感的来源途径以及设计者提取创意并融入字体设计中的方法。对书中案例的配图我也下了很多的工夫，尽量保证是经过亲身试验、反复推敲之后才确定下来的。每个案例都力求针对性强、美观度高、有实用价值。希望给读者一个较完美的阅读体验，使读者看过之后能够立即运用到实际的设计中，创作出属于自己的原创作品。

本书除了讲述一些实用的技巧和方法之外，还分享给读者一种字体设计的逻辑思维，使读者了解从字形、编排到字效，再到应用，每一步的考虑重点和设计方法，最终使字体设计作品以较为完美的状态展现在大众面前。同时，通过本书读者可以学会对字体设计进行全方位的把控，在学习字形演变的同时，也可以兼顾编排和效果的运用，养成良好的思维习惯，逐一攻破设计难题，达到质的飞跃！



2018年10月

目录

第1章

初识字体设计 /9

1.1 字体的构成 /10

1.1.1 笔画 /10

1.1.2 字体的结构 /10

1.1.3 字体的笔形 /12

1.1.4 字体的其他构成要素 /12

1.2 字体的气质 /15

1.2.1 厚重刚性 /16

1.2.2 高端纤细 /18

1.2.3 古朴狂野 /19

1.2.4 俏皮可爱 /20

1.2.5 复古 /21

1.2.6 松散与严谨 /22

1.3 字体的设计原则 /24

1.3.1 字体的适合性 /24

1.3.2 字体的可识性 /25

1.3.3 字体的视觉美感 /26

1.3.4 字体的个性 /27

1.3.5 字体的应用性 /28

1.3.6 字体的整体性 /29

1.3.7 字体的标准性 /30

第2章

字体选择与编排 /31

2.1 字体的选择 /32

2.2 字体编排的原则 /38

2.2.1 从字意出发 /38

2.2.2 层级划分 /39

2.2.3 内文分栏 /40

2.2.4 注意字体的大小 /41

2.2.5 字距和行距的再设计 /43

2.2.6 对齐 /44

2.2.7 “气口”的设置 /46

2.2.8 文本块的趣味性 /47

2.2.9 文本块的外围留空 /48

2.3 英文与中文的区别 /50

2.3.1 实际大小不同 /51

2.3.2 英文编排容易成“段” /52

2.3.3 篇幅 /52

2.3.4 编排规则 /53

2.4 字体排版的技巧 /54

2.4.1 文字面积化 /54

2.4.2 限制字体种类 /55

2.4.3 夸张强调 /56

- 2.4.4 融为一体 /57
- 2.4.5 放对位置 /58
- 2.4.6 文字对比 /60
- 2.4.7 换个方向 /62
- 2.5 字体编排的韵律 /64
 - 2.5.1 韵律的形态 /64
 - 2.5.2 韵律的营造 /64
- 2.6 创意编排设计 /67
 - 2.6.1 笔画的延伸 /67
 - 2.6.2 字体的切割 /68
 - 2.6.3 双层叠加法 /68
 - 2.6.4 字体的倾斜 /70
 - 2.6.5 添加装饰 /72

第3章

字体与创意 /73

- 3.1 字体创意设计的原则 /74
 - 3.1.1 原创性 /74
 - 3.1.2 识别性 /76
 - 3.1.3 实用性 /77
 - 3.1.4 个性 /80
 - 3.1.5 视觉美感 /81

- 3.1.6 整体统一性 /82
- 3.2 字体设计创意灵感来源 /85
 - 3.2.1 字体与音乐 /85
 - 3.2.2 字体与建筑 /89
 - 3.2.3 字体与生活 /92
 - 3.2.4 字体与字意 /94
 - 3.2.5 字体与文化 /96
 - 3.2.6 从字库中获取灵感 /97
- 3.3 字体的创意设计方法 /99
 - 3.3.1 笔画修饰法 /99
 - 3.3.2 笔画夸张法 /101
 - 3.3.3 笔画替换法 /103
 - 3.3.4 粗细对比法 /103
 - 3.3.5 笔画连接法 /105
 - 3.3.6 笔画断开法 /107
 - 3.3.7 省笔法 /108
 - 3.3.8 笔画共用法 /109
- 3.4 字体设计与几何图形
(图形化) /110
 - 3.4.1 字体与圆形 /110
 - 3.4.2 字体与矩形 /111
 - 3.4.3 字体与三角形 /112
 - 3.4.4 字体与线条 /113

3.5 字与色 /114

3.5.1 统一化 /114

3.5.2 差异化 /115

3.6 字体的创意表现 /116

3.6.1 立体表现形式 /116

3.6.2 肌理表现形式 /117

3.6.3 手写表现形式 /118

3.7 字体的创意组合 /119

3.7.1 错落有致 /119

3.7.2 连成一片 /120

3.8 书法字体的创意 /121

第4章

字体遇见商业 /123

4.1 字体特效设计 /124

4.1.1 字体特效的特点 /124

4.1.2 字效“一层流” /125

4.1.3 字体特效设计与应用 /126

4.2 字体设计在品牌中的应用 /130

4.2.1 图文结合——壹陆创艺 /130

4.2.2 纯文字型——侍酒 /135

4.3 字体设计在电商中的应用 /138

4.3.1 常规化的字体应用——新时尚 /138

4.3.2 促销活动中的字体——疯抢进行时 /144

4.4 字体设计在游戏中的应用 /150

4.4.1 焕新预售 /150

4.4.2 斗阵三国 /157

4.4.3 萌萌哒 /166

4.5 字体设计在海报中的应用 /170

4.5.1 设计 /170

4.5.2 福 /171

4.5.3 平安 /172

4.5.4 Design Font /176

4.6 字体设计在网页和UI中应用的注意事项 /180

4.6.1 一致性 /181

4.6.2 图形图标中字的表现 /183

4.6.3 色彩 /185

4.6.4 间距 /187

4.6.5 创意 /189

第5章

字体与拓展 /191

5.1 字体设计与视觉 /192

5.1.1 视觉矫正 /193

5.1.2 创意视觉 /195

5.2 字体与传统文化 /200

5.2.1 十殿阎罗 /200

5.2.2 日本七福神 /204

5.3 字体设计案例赏析 /207

5.3.1 品牌字 /207

5.3.2 创意字 /209

5.3.3 特效字 /212